

tm+

ensemble orchestral
de musique d'aujourd'hui

TRAVERSÉE

Voyage de l'écoute
autour des œuvres de Bernard Cavanna
et de la kora de Ballaké Sissoko

Création **Maison de la musique de Nanterre**, 26 et 28 novembre 2015

Coproduction **TM+** et **Maison de la musique de Nanterre**

En tournée **Saison 2017-2018**

TRAVERSÉE

VOYAGE DE L'ÉCOUTE

PROGRAMME

Bernard CAVANNA	<i>Cinq pièces pour harpe (1)</i>
Ballaké SISSOKO	
Bernard CAVANNA	<i>Cinq pièces pour harpe (2-3)</i>
Ballaké SISSOKO	
Bernard CAVANNA	<i>Trois strophes sur le nom de Patrice Lumumba</i>
	pour alto solo, harpe, timbales, viole de gambe, deux contrebasses
Ballaké SISSOKO	
Bernard CAVANNA	Trio pour clarinette basse, contrebasse et marimba
Bernard CAVANNA	<i>Cinq pièces pour harpe (4,5)</i>
Ballaké SISSOKO	

DISTRIBUTION

Marc Desmons	Alto solo
Anne Ricquebourg	Harpe
Silvia Lenzi	Viole de gambe
Philippe Blard, Pauline Lazayres	Contrebasse
Florent Jodelet	Percussions
Mathieu Steffanus	Clarinette basse
Ballaké Sissoko	Kora
Laurent Cuniot	Présentation et direction

DURÉE 1h10

PRÉSENTATION DU CONCERT

🏠 Les Voyages de l'écoute

TM+ propose depuis plusieurs saisons des concerts composés comme autant de formes originales où les œuvres dialoguent entre elles sans être interrompues par les applaudissements ou les changements de plateau. L'auditeur embarque pour un voyage de l'écoute qui estompe les frontières et tend à révéler les œuvres dans leur profonde singularité, qu'elles soient d'hier, d'aujourd'hui ou d'ailleurs.

Le public et les musiciens, qui dans certaines œuvres ne jouent pas et écoutent leurs partenaires, sont rassemblés dans une même concentration, une même complicité dans l'émotion de la découverte où les œuvres que l'on croyait connaître apparaissent sous un jour entièrement nouveau et celles que l'on découvre, étrangement familières.

🏠 D'Afrique et d'Occident

Ce voyage-là ne ressemble à aucun autre.

C'est un voyage où l'on s'aventure beaucoup, très loin, et sans bouger... Un voyage d'auditeur tout entier concentré sur ce qu'il va découvrir, les contrées inconnues, le passage des frontières, la couleur des ciels.

La formule originale met en correspondance musicale des œuvres de Bernard Cavanna, pour harpe et petit effectif, interprétées par les musiciens de TM+, et l'univers de Ballaké Sissoko déployé à la kora, cette harpe d'Afrique de l'Ouest à trois fois sept cordes dont on dit qu'elles symbolisent la flèche du temps.

Correspondances intimes, correspondances africaines... Derrière les notes des *Cinq pièces pour harpe* de Cavanna – « *simples, dépouillées, quasi primitives* » – les espaces sont ouverts, habités par l'écho des méditations de Sissoko. Le marimba virtuose du *Trio* sculpte dans l'air comme une danse de balafon. Et c'est bien une certaine idée de la modernité africaine qui hante les *Trois strophes sur le nom de Patrice Lumumba* – à la fois pièce hommage au premier Premier ministre du Congo d'après l'indépendance et, hélas, pièce tombeau de l'homme assassiné, « *aux blessures trop fraîches et trop douloureuses encore* ».

La traversée s'effectue sans escale ni pause, sans applaudissements ni mouvements de musiciens, rien pour entraver le jeu des confrontations, les échos de l'imaginaire, les reflets induits. Attitude révolutionnaire dans notre monde du zapping permanent ! Puissent les émotions qu'on y croise, comme les îles sur le fleuve, révolutionner nos certitudes d'auditeurs.

🏠 Note d'intention de Bernard Cavanna

Les **Cinq pièces pour harpe** sont à considérer comme des regards ou des impressions croisés : celui de l'enfant sur le monde ou celui de l'adulte sur l'enfant. Dans un style simple, dépouillé, ces pièces, quasi primitives, évoquent tantôt des portraits d'enfant, tantôt de naïves émotions. Les *Cinq pièces pour harpe* portent ainsi les noms de : Anja, Sanza, Barbare, Sidonie, Novembre.

Elles ont été données par la harpiste suisse Xénia Schindler, dans un premier temps sous la forme radiophonique des *Alla breve* (France Musique, mars 2001), puis dans leur intégralité en concert au Festival Musica en septembre 2001.

Les **Trois Strophes sur le nom de Patrice Lumumba** ont été écrites pour l'altiste Hélène Desaint. S'enchaînant sans interruption, elles rendent hommage (bien modestement) à une grande personnalité politique, principale figure de l'indépendance du Congo en 1960 : Patrice Emery Lumumba. Son arrestation, son lynchage et son assassinat en 1961, après quelques mois de pouvoir et un sordide complot Belge et Américain, furent les premières images violentes auxquelles je fus confronté dans ma jeunesse, et elles demeurent en moi depuis.

Dans la construction de la pièce, j'avais tenté de m'appuyer, selon la tradition, sur les lettres composant le nom de Patrice Lumumba : A---CE ----BA, soit la - do, mi, si, la. Mais ici, nous sommes alors loin des possibilités qu'offrent les : BACH, DSCH/ré, mi bémol, do, si, de Dimitri Chostakovitch, SACHER des *Trois Strophes pour violoncelle* d'Henri Dutilleux, ou le Es, S de Stravinsky (mi bémol) dans la pièce de Boulez (*Rituel*) ; alors j'ai dû ne considérer que les intervalles (tierce, seconde, quinte) et ses renversements. Puis, à la troisième strophe, le nom codé selon les principes de l'alphabet morse, en une suite de longues et brèves, énoncé à plusieurs reprises, dans une polyrythmie simple et secrète, le nom de Patrice Emery Lumumba.

TEASER

3 minutes de présentation vidéo : <http://www.tmplus.org/web/2015/08/traversee/>

BIOGRAPHIES

Bernard CAVANNA

C'est sur les conseils d'Henri Dutilleux puis avec l'aide de Paul Méfano et de Georges Aperghis que Bernard Cavanna se lance dans la composition. Mais son influence principale demeure la musique et la pensée du compositeur roumain Aurèle Stroë, dont il réalise en 2000 avec Laurence Pietrzak un portrait filmé en forme d'hommage. Il invoque également, sur le ton de la boutade, les figures tutélaires de Bernd Alois Zimmermann (« l'érudition comme collage inquiet ») et de Nino Rota (« le Weill latinisé », Pascal Huyn).

Singulièrement libre à l'égard des dogmes, son œuvre témoigne d'une inventivité tout intuitive et d'un savoureux éclectisme qui mêle veine populaire et legs romantique.

À son répertoire, qui couvre tous les genres, figurent notamment trois concertos composés pour trois de ses instruments de prédilection : le *Concerto pour violon* (1998-99), le *Double concerto pour violon et violoncelle* (2007) et le *Karl Koop Konzert* (2008) pour accordéon, créés respectivement par Noëmi Schindler, Emmanuelle Bertrand et Pascal Contet. *Messe un jour ordinaire*, œuvre prégnante, sulfureuse et d'une rare violence, pourrait être sa pièce la plus forte tout comme sa composition, créée en 2013 par l'Ensemble Ars Nova, pour trois ténors et ensemble de 18 instruments d'après *À l'agité du bocal* de Louis-Ferdinand Céline.

Est paru chez Aeon (janvier 2011) un CD monographique auquel est associé un DVD présentant le documentaire que lui a consacré Delphine de Blic, "La peau sur la table" (Prix Sacem 2010 du meilleur documentaire musical).

Bernard Cavanna fut titulaire de la Bourse annuelle de la création (1984), pensionnaire à la Villa Médicis (1985/1986), Prix SACEM de la meilleure création contemporaine (1998), Prix de la Tribune Internationale de l'Unesco en 1999, Victoire de la musique (2000), Grand Prix de la musique de la SACD (2007) et récemment le Prix International Arthur Honegger (2013) et le Grand Prix SACEM (2014).

Ballaké SISSOKO

Ballaké Sissoko, né en 1968, est le fils du musicien Djelimady Sissoko. Autodidacte dans l'apprentissage de la kora, car son père ne souhaitait pas que son premier fils devienne musicien, il intègre l'Ensemble instrumental du Mali en 1981, alors âgé de 13 ans. En 1999, il joue avec un autre musicien malien, Toumani Diabaté, joueur de kora également. En 2000, il crée son groupe baptisé « Mandé Tabolo » et composé de Mama Draba (chant), Fassery Diabaté (balafon), Adama Tounkara (n'goni) et Aboubacar Dembelé (bolon).

Il est récompensé en 2008 par le *World Music Charts Europe* et reçoit en 2009 les *Victoires du Jazz du meilleur album international* pour Chamber Music avec Vincent Ségal.

Sans cesse revitalisée par sa pratique quotidienne et par les rencontres qui jalonnent son parcours (Toumani Diabaté, Taj Mahal, Ludovic Einaudi, Stranded Horse, Vincent Ségal, Fasséry Diabaté ...), la musique de Ballaké Sissoko s'exprime par une parole en perpétuel mouvement, s'appuie sur le socle des mélodies mandingues pour mieux en prolonger la portée, les enrichir de nouveaux échos.

Ballaké Sissoko donne aujourd'hui des concerts dans le monde entier et dans les lieux les plus prestigieux, considéré comme un des joueurs de kora le plus important de sa génération. Il a enregistré plus d'une dizaine de disques depuis 1999.

Il vit en région parisienne avec sa femme et ses filles depuis plusieurs années, et retourne régulièrement au Mali pour y jouer et travailler avec ses compagnons de route maliens... et même pour enregistrer des disques, comme il vient de le faire avec Vincent Ségal, sur le toit-terrasse de sa maison de Bamako.

Anne RICQUEBOURG

Après un DNESM de harpe en 1989 au C.N.S.M.D. de Lyon, dans la classe de Fabrice Pierre, Anne Ricquebourg est reçue à l'unanimité en cycle de Perfectionnement au C.N.S.M.D. de Paris, dans la classe de Marie-Claire Jamet.

Lauréate en 1987 du Concours "Jeunes Solistes" du festival d'Automne, elle a fondé le Trio Opus 93 (flûte, saxophone et harpe), lauréat en 1997 de la Fondation Cziffra. Membre permanent de TM+, elle participe aux projets de l'ensemble Carpe Diem et joue régulièrement avec la soprano Françoise Masset, le trio Les Eclats - flûte, alto et harpe - et en quintette avec le quatuor Hélios. Elle se produit en récital, concerts en soliste ou musique de chambre à Paris et dans toute la France comme à l'étranger (Suisse, Angleterre, Allemagne, Danemark, Autriche, République Tchèque, Maroc, Egypte...).

Anne Ricquebourg a joué avec de nombreux orchestres symphoniques placés sous la direction de chefs prestigieux tels que Mstislav Rostropovitch, Daniel Barenboïm, Rafael Kubelik, Armin Jordan, Michel Piquemal, Michel Corboz, Marc Soustrot, Sébastien Billard... Ses diverses activités lui ont permis de participer à de nombreux Festivals, à plusieurs enregistrements de disques et concerts radio-diffusés (France-Musique...) et télévisés.

Titulaire du Certificat d'Aptitude, elle enseigne au Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt et au Pôle Supérieur de Paris-Boulogne depuis sa création en 2010. Elle est invitée à des classes de maître (Egypte, Angleterre, Canada...), académies d'été et forme de nombreux professeurs au Diplôme d'Etat et Certificat d'Aptitude de harpe (C.N.S.M.D. Paris et Lyon). Elle est aussi Directrice de collection aux Editions Billaudot, Présidente de l'Association Internationale des Harpistes et Amis de la Harpe et Directrice Artistique du Festival d'été de Gargilesse (Indre) fondé par Pierre Jamet.

Laurent CUNOT

Laurent Cuniot est un des rares musiciens français à mener une double carrière de compositeur et de chef d'orchestre.

Directeur musical de TM+ depuis 1986, il en développe le projet artistique et l'impose comme un des principaux ensembles orchestraux de musique d'aujourd'hui. Il est parallèlement invité à diriger des phalanges orchestrales

comme l'Orchestre National de Lille, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Orchestre de la Radio de Belgrade, le KZN Orchestra, et l'Orchestre symphonique de Mulhouse, Il collabore régulièrement avec des ensembles spécialisés tels que Court-circuit et l'Ensemble Orchestral Contemporain (France), Alter Ego (Italie), Recherche (Allemagne), Sond'Ar-te Electric Ensemble (Portugal).

Il invente aujourd'hui avec TM+, implanté à Nanterre depuis 1996 et devenu depuis Compagnie Nationale, une formation orchestrale en prise directe avec son époque qui place les publics au cœur de son action et fait vibrer la création musicale dans des formes de concerts inédits intitulés *Voyages de l'écoute* ou des projets pluridisciplinaires hors-normes.

Après une production originale de la *Petite Renarde Rusée* de Leoš Janáček mise en scène par Louise Moaty et le spectaculaire *Counter phrases* de Thierry De Mey, conjuguant musiques d'aujourd'hui, musique traditionnelle africaine, danse et vidéo, il prépare pour la saison 2016-2017 la création française de *Votre Faust* dans une mise en scène d'Aliénor Dauchez, premier opéra participatif imaginé en 1969 par l'écrivain Michel Butor et le compositeur Henri Pousseur.

TM+ : Ensemble orchestral de musique d'aujourd'hui

Des territoires musicaux à découvrir

Composé d'un noyau de 23 musiciens d'une remarquable polyvalence auxquels se joignent une quinzaine d'autres instrumentistes, TM+ travaille depuis trente ans à l'élaboration d'une approche exigeante et approfondie de l'interprétation des œuvres du siècle dernier et d'aujourd'hui. Formation musicale profondément moderne, son attachement aux relations entre passé et présent lui permettent de créer de nouveaux liens avec les compositeurs comme de favoriser l'engagement individuel et collectif des musiciens. Régulièrement, metteurs en scène et chorégraphes sont associés pour des projets pluridisciplinaires.

La création, pourquoi et pour qui ?

Conscient qu'un langage nouveau n'existe que pour être parlé et entendu, TM+ s'oriente très vite vers une résidence afin de lier le travail de création à la mission de sensibilisation et de transmission. En 1996, la Maison de la musique de Nanterre est choisie comme lieu d'implantation. Un territoire qui n'est pas anodin : Nanterre est une ville multiculturelle où les notions de croisement, de rencontre et d'ouverture qui sont au cœur du projet artistique de TM+, prennent tout leur sens.

Un rayonnement national et international

Au-delà de sa saison nanterrienne, TM+ est régulièrement invité par les principales scènes ou festivals de premier plan tournés vers la création (Philharmonie de Paris, Ircam, Musica, Radio France, Printemps des arts de Monte-Carlo, Les Musiques à Marseille, Musique en scène à Lyon...). TM+ se produit également dans le réseau des opéras et dans de nombreuses scènes pluridisciplinaires (scènes nationales, conventionnées, théâtres de ville) ainsi qu'à l'étranger à l'occasion de tournées qui le mènent en Scandinavie (Nordic music days à Helsinki, Festival de Viitasaari, Klang festival de Copenhague), aux Pays-Bas (Muziekgebouw aan't IJ), en Allemagne (Konzerthaus de Berlin), en Suisse (Festival Archipel de Genève), en Italie (Nuova Consonanza à Rome), en Grèce (Institut Français d'Athènes, Megaron de Thessalonique), au Brésil (Porto Alegre, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro), au Mexique (Festival de Morelia, Sala Nezahualcoyotl de Mexico) et en juillet dernier aux États-Unis (Institut Français de New York).

Pour « continuer de porter ce pari artistique et ambitieux », TM+ s'est vu attribuer en janvier 2016 le statut de Compagnie Nationale par le Ministère de Culture et de la Communication.

TM+ est soutenu par la Drac Ile-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication au titre de l'aide aux ensembles conventionnés, par la Ville de Nanterre, la Région Ile-de-France et le Département des Hauts-de-Seine. Il reçoit également le soutien de la SACEM et de la SPEDIDAM. Pour ses actions à l'international, TM+ est régulièrement soutenu par l'Institut Français et par le Bureau Export de la Musique Française.

CONTACT

Sophie Rouyer-Jakob

Responsable de production et de diffusion

TM+ ensemble orchestral de musique d'aujourd'hui
8 rue des Anciennes Mairies 92000 Nanterre
01 41 37 52 18 - sophie.rouyer-jakob@tmplus.org

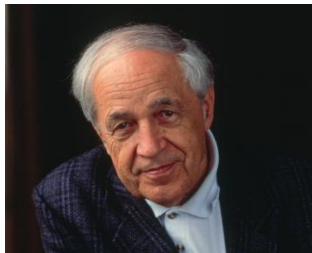
Toutes les infos de la saison sur tmplus.org

Concerts disponibles en tournée en 2017-2018

Les Voyages de l'écoute

Concept développé par TM+, les *Voyages de l'écoute* sont des concerts composés comme autant de formes originales où les œuvres dialoguent entre elles sans être interrompues par les applaudissements ou les changements de plateau.

L'auditeur embarque pour un voyage qui estompe les frontières et tend à révéler les œuvres dans leur profonde singularité, qu'elles soient d'hier, d'aujourd'hui ou d'ailleurs.

En Miroir

Voyage de l'écoute pour 6 musiciens

Instrument de l'illusion, le miroir est ici révélateur des plus surprenants voisinages. Pierre Boulez est au commencement et à la fin de cette excursion inédite à travers l'histoire de la musique : confronter au romantisme celui qui y a le plus expressément renoncé. Comme si l'on voulait frotter ensemble anciens et modernes (Liszt, Debussy, Berg, Webern, Boulez) pour entendre dans les étincelles quelque chose d'eux qu'on ne savait pas.

Fantaisies

Voyage de l'écoute pour 1 mezzo-soprano et 16 musiciens

Construit autour de la confrontation entre musique baroque et musique contemporaine, *Fantaisies* offre au public une immersion inédite dans les *Fantaisies* pour violes d'Henry Purcell, dont les réminiscences feront résonner différemment les pièces des trois compositeurs contemporains convoqués à leur suite (George Benjamin, Laurent Cuniot, Jonathan Harvey).

Traversée

Voyage de l'écoute pour 8 musiciens

Ce programme met en correspondance musicale des œuvres de Bernard Cavanna, pour harpe et petit effectif, interprétées par les musiciens de TM+, et l'univers de Ballaké Sissoko déployé à la kora, cette harpe d'Afrique de l'Ouest à trois fois sept cordes dont on dit qu'elles symbolisent la flèche du temps. Correspondances intimes, correspondances africaines...

Les Vagues

Voyage de l'écoute pour 1 mezzo-soprano et 7 musiciens

Au centre du programme, la création de Florence Baschet autour du prologue des *Vagues* de Virginia Woolf a quelque chose de la poésie zen : elle donne à entendre le vide. En écho, se trouve le romantisme musical, l'art d'être en communion ou en souffrance avec la nature. Ce sont les vagabondages de Schubert, les errances de Schumann, les passions apaisées de Brahms et les musiques nocturnes de Bartók.

Plus d'informations et vidéos à retrouver sur www.tmplus.org

sophie.rouyer-jakob@tmplus.org - 01 41 37 52 18